

刘懋善和新派苏州水墨画

刘懋善 著

刘懋善的江南水乡画，是养人的音乐。西洋画里的“光、色块、透视”对中国画的启迪和影响好比西洋乐里的《和声》之于中国的民族音乐。说起当代中国画的《中西合璧》则可能刘懋善名列前茅了。刘先生画《江南水色》画出了古人没有画出来的样子，画《异国风情》也画出了洋人没有画出来的样子。用毛笔画在宣纸上水墨、色块奇妙的组合，我捕捉到水乡的影子了。

中国美术学院出版社

是养人的音乐。西洋画里的『光、色块、透视』

对中国画的启迪和影响好比西洋乐里的『和声』之于中国的民族音乐。

刘懋善

和新派苏州水墨画

刘懋善 著

中国美术学院出版社

说起当代中国画的『中西合璧』者可推刘懋善名列前茅了。

刘先生画『江南水乡』画出了古人没有画出来的样子，画『异国风情』也画出了洋人没有画出来的样子——用毛笔画在宣纸上，

宣纸上水墨、色块奇异的组合，便让人们捕捉到水乡的影子了。

主 编：刘懋善
策 划：大运河文化艺术发展有限公司

责任编辑：祝平凡

装帧设计：（收获者仓库设计组）翁少军、刘 欣、蔡林娜、王永涛

特约编辑：（收获者仓库编辑组）余良峰、朱风华、李小倩、徐晓玲

责任校对：海 潮

责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

迷情苏州：刘懋善和新派苏州水墨画 / 刘懋善著.

杭州：中国美术学院出版社，2004.2

ISBN 7-81083-299-9

I. 迷... II. 刘... III. 水墨画 - 作品集 - 中国 -
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第009169号

迷情苏州

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：杭州市南山路218号

邮 编：310002

经 销：全国新华书店

制版印刷：杭州富春电子印务有限公司

开 本：787 × 1092 mm 1/16

印 张：6

版 次：2004年2月第1版 2004年2月第1次印刷

字 数：20千

图 数：130幅

印 数：0001-1500册

ISBN 7-81083-299-9/J·285

定 价：26.80元

彩墨淋漓画苏州

序

在我认识苏州画家刘懋善之前，先认识了他的画，在认识他的画之前，先认识了苏州。

从上世纪60年代初到现在，不知去过多少次苏州。我曾登上盘门水城，看水陆形势；走过西阊门内的专诸巷，看斜阳草树；也曾小坐沧浪，看水光波影，听风过山林；逛过十里山塘，看河房桥市，听市声喧闹，舟楫欸乃。这座有着两千多年历史的文化名城，会让你感觉到吴越春秋，感觉到唐诗宋词，感觉到缣丝与苏绣，感觉到评弹与吴依软语。真是处处都让你感觉到它的历史与文化。

最多感觉到的当然是那些与老百姓的生活密切相关的河、桥、水巷、老屋。历史与文化就溶在那河里，刻在那桥上，蚀在那些水巷老屋中，那是几百年、上千年历史的浸渍，文化的琢磨所留下的，每一块砖石都打上了时间的印痕，每一处栏杆都蒙上了岁月的包浆，每一条花纹都倾注了艺术的匠心，每一组衔接都聚集了精妙的巧思。那些精彩的构建，绝妙的组合，疏密有致，起承转合，宛若一首诗，一篇美文，让人百读不厌。

刘懋善的画，画的就是这些河上、桥边的水巷老屋。

我认识他的画，最初是在苏州园林里，后来是在涉外酒店里，再后来是在港台的画廊里，诸多的报刊杂志上，甚至在广州买家具的店堂中，在哈尔滨机场的候机厅里，好像不经意中到处可碰见他的画。有的是原作，有的是印刷品，有的做成了刺绣，还有的是别人摹仿的画作。真让人佩服他的勤奋，也让人惊奇，会有这么多地方，这么多人，这么喜欢他的画。

他最熟悉苏州的水巷老屋了，熟悉的程度就像他画水巷老屋的熟练程度一样，都到了烂熟的地步。在他的笔下，老屋的高低错落，大小参差，正侧背向，都可以任意安排，桥可以任意连接藤萝可随意披挂，树木可以随意生长。构图也可以以白计黑任意摆布，运笔也可以浓淡相宜任意淋漓，用色更可以五彩缤纷任意点染。大笔浓墨一抹，可以是黛瓦屋

顶，也可以是屋后远山，可以是船上鱼网，也可以是水岸浅滩。斑斓的色彩点染，可以是花叶藤萝，也可以是晾晒的衣物；可以是老屋的门窗，也可以是粉墙上斑驳的光影。这就是随心所欲，这就是熟能生巧，巧在不管怎么画，都是老屋的风韵，水巷的情致。

苏州画水乡风光的，除了刘懋善之外，还有孙君良等人，然而，他们的画各不相同。孙君良笔下的水乡是园林清幽，湖山旷远，繁枝密叶，曲径通幽，那是夏秋季节艳阳高照的明丽江南。刘懋善笔下的水乡是粉墙黛瓦，长堤虹桥，烟雨迷蒙，水天一色，那是梅雨季节乍暖还寒的水墨江南。他们画出了各种不同的江南，有的温秀，有的冷逸，有的酣畅。

有些画家的视野已经逐渐越过粉墙黛瓦，远眺湖光山色了，而刘懋善的目光仍然聚焦在水乡老屋上。他钟情于老屋上的每一块斑痕，沉醉于粉墙上的每一道光影，欣赏着矮墙上的每一次花开。他那水巷的人间故事，江南的故园情思，永远都说不完，好像永远有新的发现，有更美的表现，水巷老屋是他永远深情的依恋。

苏州是因为有了诗人苏舜钦，才有了“千古沧浪水一涯”，是因为王献臣交了文徵明这样的朋友，拙政园才处处透着隽永的书香和文气；是因为有韦应物、白居易、陆龟蒙、刘禹锡、范成大这些诗人，有沈周、文徵明这些画家，苏州才更有诗情画意；也因为有了俞曲园、章太炎、叶圣陶这些文人，苏州才更有文化。苏州应该再找到这种人才的机制，苏州人应该以自己悠久的历史为荣，苏州人应该有自己的文化定位，苏州人也应该有足够的智慧和主见，既保留着自己城市的文化特色又融入现代生活的品位气韵。不能让那些水巷老屋的精彩构建和绝妙组合，只停留在刘懋善的画里。

我与刘懋善只见过两三次面，他的那副黑框眼镜和方言微重的沙哑嗓音，给我留下较深的印象。虽然我们没有什么交往，更谈不上熟悉，但是我能在他的画里，感觉到他对他所生活的苏州那种痴迷的热爱，以及苏州这座城市所独有的江南气韵。

2003. 4. 10 方骏

苏州水乡·画家刘懋善

认识一位画家，其实是发现一处山水。欣赏他的作品，便等于在欣赏一片新的风景。

你可能到过苏州，游历过那里的小巷和园林。你为它的精致所倾倒，为它的风韵而痴迷，回去之后，你在心底的画布上，按所得的印象和自己的感念尽情地自由地描摹着苏州水乡的波光和神韵，但总觉得少了一些什么。

是啊，要在短时间内融入一座城市，感受一个异乡的风情，撷取一份异乡的神韵，岂是一件容易的事呢？

有一天，你看到了刘懋善的水乡画，只觉得怦然心动：感到心中所想的要说的都随着刘懋善的笔触幻化成一段乡思，随着刘懋善的云烟弥漫为一片浓情。这不就是一直挂念着的苏州吗？不就是神完韵足的水乡风情吗？

可以说，刘懋善画活了苏州，画出了苏州的风韵和精神。

确实，环视海内，专门以苏州水乡为题材进行创作的画家并出成就者，只有刘懋善。能够融入一座城市，爱它，迷它，画它的，也以刘懋善为最。而能获得画界和社会广泛认同，并有一大批仿作者的，就只有刘懋善了。

有评论者称刘懋善的画为“新派苏州水墨画”，再确切一点，可以称之为“苏州水乡彩墨画”。这正道出了刘懋善画的两大特色，一是将中国传统的水墨精神和西画的光、色技巧进行了出神入化的融和，在中国画的时代感上有很大的突破；二是将中国传统山水画在取材上的“大而化之”磨炼为一个地域一个城市的山水画题材，在艺术和旅游生活的结合上作了有益的尝试。仔细体味他的画醇厚绵邈，清新朴茂，恬静而抒情，其用笔得雄浑深秀之致；更有一种灵动的生命感流动在笔墨之间，能真切地感受到自然界的声色动静。

梅吐馨香，必经苦寒。刘懋善早年学西洋画，后来做过素描教师工作，对欧洲古典艺术大师的作品和现代印象派、分离派以及俄罗斯巡回画派绘画有深刻而广泛的研究。后又转学中国画，专攻山水画创作。因长期生活在有中国艺术精华之称的苏州古典园林之中，对山水画有自己独特的理解，故而才最终造就了今天的“新派苏州水墨画”。

近年来，画家多次访问美国、英国、日本、俄罗斯、法国、意大利等地，举办个人画展和进行学术交流。周游列国之后，他居然以中国水墨画西洋景色，赫然又开一个新面！用笔之工，寓意之新，运化之奇，似乎还在水乡水墨画之上呢。

苏州水乡·画家刘懋善

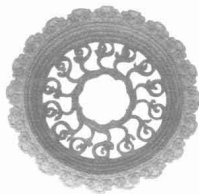
目錄

◎ 序

◎ 苏州水乡·画家刘懋善

◎ 感觉苏州

3	常熟和虞山
8	第一次踏上苏州的土地
10	在拙政园上课，在狮子林生活
18	听枫园中，我用画笔感觉苏州
23	作品欣赏

◎ 水墨苏州

- 29 ————— 古人画过苏州吗
- 35 ————— 创造的欲望就这样突然强烈起来
- 38 ————— 朋友说：你这是新派苏州水墨画呢
- 45 ————— 灵光一闪：水淋淋的苏州
- 50 ————— 我的画风就这样形成
- 56 ————— 我的西画情结
- 61 ————— 用中国画画西洋景

◎ 迷情苏州

- 大年初一的感觉 69
- 墙上的自然风景比调色板还美丽 72
- 在伦敦的细雨中感念苏州 75
- 威尼斯的水比苏州的更有魅力吗 78
- 一个英国学生的苏州情和苏州画 81

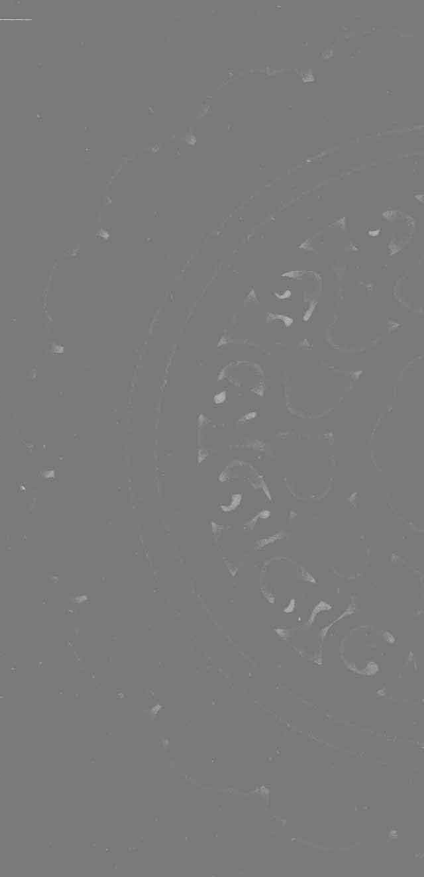
◎ 刘懋善已出版专著总目录

◎ 刘懋善艺术活动年表

感觉苏州

刘懋善和新派苏州水墨画

丁巳
文

小鎮秋景

丁巳

常熟是座小城，离苏州仅40多公里，依山傍水，秋天从山上往下看，湖荡中嵌着一片片金黄色的稻田，真是名副其实的“常熟”。

常熟和虞山

有时候，人的选择其实充满了偶然和冲动的，事后回想起来，却仿佛是冥冥之中早有的安排。我的家乡是常熟，那里有我的父母和兄弟姐妹，有我童年的伙伴，有我熟悉的门前小河，它是我童年的欢乐，岸边的柳树枝垂挂至水面，仿佛是在忘情地吮吸……十几岁少年的我，肯定是不会去想有一天会远离这一切；甚至当我真的要离开这所有的熟悉，坐上小火轮的那一刻，也没有想过是永远的离开；当然更不会想到居然会喜欢上另一个城市——苏州，深深地爱上她，为她痴迷，为她颠狂，甘心情愿地为她的柔情所诱惑，所征服。

虞山遥望常熟田

古城常熟，历经3000多年沧桑变迁，1986年被列入第二批国家历史文化名城。古琴川河穿城而过，构筑成“七溪流水皆通海”的独特景观；古典园林星罗棋布，小桥流水随处可见，尽显江南水乡风情。

其实，常熟也有精致的园林，深藏于白墙黛瓦之间，也有石桥如虹，让小河的波光神秘如仙境，也有清亮的流水温柔地入梦，也有清晨的吆喝叩击贴着剪纸的木窗，也有悠远蕴藉的文化气息氤氲于雕花的窗棂和精工的红木家具之间……

可苏州就为什么不一样呢？

常熟是座小城，离苏州仅40多公里，依山傍水，秋天从山上往下看，湖荡中嵌着一片片金黄色的稻田，真是名副其实的“常熟”。

山是一座虞山，在常熟城内西北处，因商周之际江南先祖虞仲（即仲雍）卒葬于此而得名。山很小，但因独峙于平原之间，亦显崇尊之相。主峰高300米，绵延6.5公里，由西而东，状如卧牛，南临尚湖，东伸入城，自古有“十里青山半入城，山南湖北如映带”的诗句吟咏常熟城山之胜。西南险峻，东北平缓，满山苍松翠柏，名花珍禽，幽洞深涧，更兼寺宇园林，名人墓葬分布于山麓之间。有好事者寻寻觅觅，抉幽发微，竟在虞山中寻出18个景观，以“虞山十八景”称之，居然有洋洋大观之意哉。

（左）倪瓒《虞山林壑图》

倪瓒（1306—1374）元画家，字元镇，号云林。江苏无锡人。擅山水，多以水墨为之，创用“折带皴”写山石。他的简中寓繁，似嫩实苍的风格，给文人水墨山水画以新的发展。

（右）王蒙《虞山十景：昭明书台》

王蒙（1598—1677）明末清初画家。字圉照，号湘碧，又号染香庵主，江苏太仓人，王世贞孙。所作笔墨醇厚，皴染兼长，亦精青绿重色，风格华润。

刘懋善常用印：
刘懋善印

黄公望《水阁清幽图》

黄公望（1269—1354）
元代四大家之一。中国山水
画代表人物。本姓陆，名
坚，江苏常熟人。工书法，
通音律，善散曲，最精山
水。与倪瓒、王蒙、吴镇合
称“元四家”。

从虞山上向南看，就是尚湖，面积仅12平方公里，相传姜尚（姜太公）在此垂钓，因名，亦称西湖、照山湖。湖中堆筑洲岛6座，其中荷香岛上，新建江南园林建筑，风格典雅。

小时候，这一山一湖是我经常光顾的地方。只是，那时我还没法体会到它们的好处，那灵秀的轮廓，飘逸的山脊线，那清幽的湖湾，精致的园林，在我，只不过是一个撒野的去处罢了，现在想来，真是有点辜负呢。

当然，就中华大地而言，虞山在地理上是没有什么名气的，但在文化和历史上，虞山的声闻却是不小的。早一点，昭明太子曾在虞山脚下筑室读书；后来，大画家黄公望倚着小城的里巷，望着虞山的烟云，笔下流出的是绮丽清秀的山水情怀；迟一点，明末的文章魁首钱谦益降生于此，世人以“虞山先生”称之，他在花甲之年与奇

日
轂行天淪左界
地機激水卷東溟

柳如是楷书

柳如是（1618—1664）被
誉为明末清初“天下第一奇
女子”。本姓杨，名爱，柳其
寓姓也。出身青楼，丰姿逸
丽，性情聪慧，工书善诗，
雅秀绝伦。

女子柳如是结缡，轰动当世，婚后所筑的绛云楼是明代有名的藏书楼，蟠发艳姿一楼书，想来确是奇景；到了清代，竟出了位两朝帝师翁同龢，其状元府的威名一时笼罩了周围四乡的读书人……

就传统文化来说，以虞山命名的艺术门派也有很多呢，如虞山琴派，虞山诗派，虞山画派，虞山印派，就是闻名天下的苏州评弹，其发源地之一也是常熟呢……

王蒙《虞山枫林图》

王蒙（1632—1717）

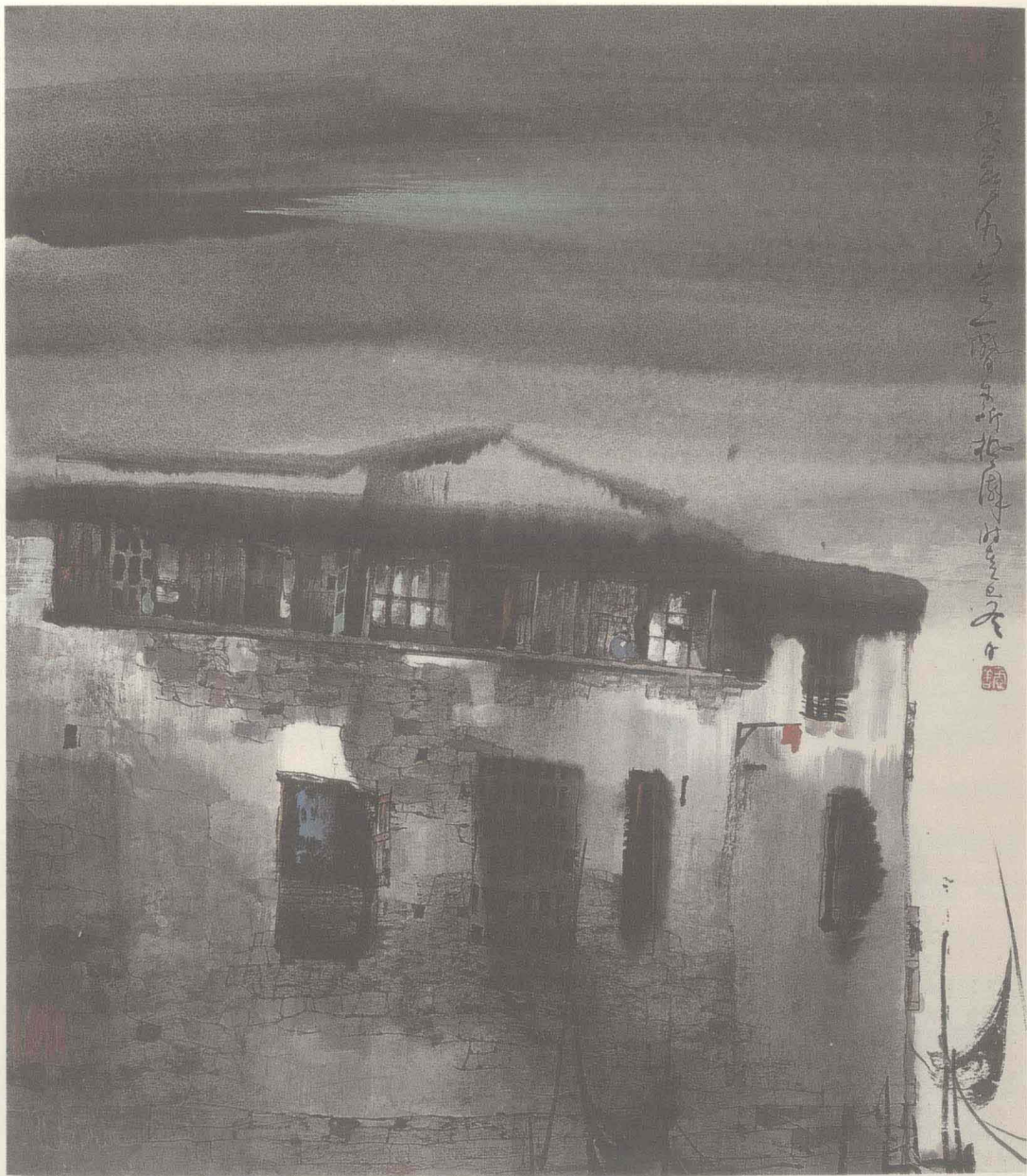
清初画家。字石谷，号耕烟散人、乌目山人、清晖主人，江苏常熟人。悉心临摹历代名作，遂熟谙诸家技法。在清初画坛上居主流地位。所作以仿古为多，功力深厚，熔铸南北传世作品于一炉。其影响一直延续到近现代的山水画。弟子众多，称“虞山派”。

翁同龢故居

翁同龢（1830—1904）

字叔平，号朽禅。江苏常熟人。咸丰状元，光绪帝师傅。以书法名于时。

大墙人家

这是一座人文气息浓厚的小城，一座草木和文化互为氤氲的小山。只是少年的我，于懵懵懂懂中得到熏染而不自知，老来情怀热衷乡里，才明白自己今天能取得的一点点成就，原来是那小城小山种下的因缘。

在两岸田野的葱绿和湿润的河风熏染下，我的心被一种期待充满，被一种未知的更美好的生活理想所充满。

第一次踏上苏州的土地

有时候，想象才是最美好的。几十年不住常熟，家乡的湖山偶尔入梦，那感觉真能令人落泪。但在苏州住得久了，在感情和生活上似乎更显得熨帖，仿佛心有所属的感觉。

我是在上个世纪50年代后期的一个夏日，带着一只小网篮，背着画夹，坐着当时的小火轮离开老家常熟的。当码头上祖母和母亲的影子渐渐模糊的那一刻，我心里突然涌起一阵莫名的孤独，但这样的情绪很快就过去了，少年的我更感到一种心情被放飞的快感和自由。在两岸田野的葱绿和湿润的河风熏染下，我的心被一种期待充

苏州

苏州位于长江下游、太湖之滨，是一座绵延了二千五百余年、深蕴吴文化内涵的水乡古城。苏州湖山毓秀，风物清嘉，有“山温水软似名姝”、“三山六水一分田”等赞誉，自然环境赏心悦目。苏州的街巷临河，小桥流水，粉墙黛瓦，闲静雅洁。“君到姑苏见，人家尽枕河”，城市风貌柔情似水。苏州的园林驰名中外，堪称江南园林建筑的典范。

古桥静穆(刘懋善摄)

历到秋冬翠更多

1965 年生活照

1968 年生活照

满，被一种未知的更美好的生活理想所充满。我更有一点紧张，那是对陌生的期待所产生的紧张，是一种挑战前的兴奋。我也不停地回望家乡，可能有一丝微微的惆怅掠过，但我肯定没有留意这份惆怅，更多的时候，我的目光与船头是一个方向的。船头犁开平静的水面，水向两边退却，激起美丽的浪花。欣赏着浪花翻滚，沐浴着江南的和风，我的心变得开阔起来，感觉有一大片空间可以容纳未来的灿烂。

四个半小时以后，船靠码头，一脚踏上码头的石阶，一片陌生夹着新奇扑面而来，我感觉了一下脚底，这是一双稚嫩脚，但这时是踏实的：苏州到了！